

京剧脸谱的文化蕴意

魏麟懿

(甘肃农业职业技术学院,甘肃兰州 730070)

摘要:京剧脸谱是京剧人物角色的面部绘画,具有很强的装饰性和形式美感。京剧脸谱折射出中国传统文化的许多方面,使京剧脸谱成为中国传统文化中最经典,最具代表性的文化艺术,具有很浓厚的民族精神和时代感。同时,京剧脸谱的文化特点对现代设计领域的影响颇大,为现代设计注入新鲜的血液。

关键词:中国传统文化;京剧脸谱;现代设计

中图分类号:J821

文献标志码:A

文章编号:1008-9020(2014)03-074-02

一、京剧脸谱简介

脸谱是中国传统戏剧中用各种颜色在演员面部所勾画形成的特殊谱式图案。大约在十二至十三世纪的宋元本和元杂剧的演出中,就出现了面部中心有一大块白斑的丑角脸谱。净角脸谱相传在中国戏曲发展之前,南北朝和隋唐(公元420-907)乐舞节目里就有了“假面歌舞”,这种假面具就是脸谱的鼻祖。随着中国戏曲艺术的发展,戴面具演戏越来越不利于演员面部的表演,艺人们就用粉墨、油彩、锅烟子直接在脸上勾画,这样就逐渐产生了脸谱。当时,戏班以露天演出为主,为了让观众看清演员的面部表情,所勾脸谱一般只用黑、红、白三种对比强烈的颜色,强调五官部位、肤色和面部肌肉轮廓。这种原始的脸谱是简单粗糙的,随着戏曲艺术的发展逐渐装饰化了。脸谱艺术的发展与中国戏曲的发展是密不可分的,到十八世纪末和十九世纪初,京剧逐渐形成完整的艺术风格和表演方法后,京剧脸谱也在吸收各地方剧种脸谱优点的基础上,经几代著名演员和戏剧艺术家的不断探索研究,改革创新,得到充分的发展。图案和色彩愈来愈丰富多彩,各种不同人物性格的区分也越加鲜明,并创造出许许多多历史和神话人物的脸谱,形成了一套完整的化妆谱式。

二、中国京剧脸谱的艺术特征

京剧脸谱是戏曲脸谱中用色最多的剧种,有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、粉红、褐、赭、金、银等色,各具妙用,以丰富想象和夸张的手法,突出剧目中复杂的人物形象,出现于舞台上。一般来说,红色的代表忠勇、正直;黑色的代表勇猛、直爽;白色代表奸诈、狠毒、阴险;油白色代表自负、跋扈;蓝色的代表刚强、骁勇;绿色的代表顽强、侠义;黄色的代表凶暴、沉着;灰色的代表老年枭雄;紫色的代表智勇刚义、刚正威严;金银色代表神、佛、鬼怪、精灵。

京剧脸谱用色也不是绝对的,有灵活性。如:红色在表现三国戏中人物关羽时,代表其赤胆忠心;但在《法门寺》中,太监刘瑾,这个人虽为红色脸,但是代表其养尊处优,权压朝

臣,是反面的代表。

京剧脸谱的图案也非常丰富,常以蝙蝠、燕翼、蝶翅等为图案勾眉眼面颊,结合夸张的鼻窝、嘴窝来刻画面部的表情。开朗乐观的脸谱总是舒眉展眼,悲伤或暴戾的脸谱多是曲眉合目。每个部位的图案变化多端,有规律而无定论,例如:包拯黑额头有一白月牙,表示清正廉洁;姜维额头画有阴阳图,表示神机妙算……

三、中国传统文化对京剧脸谱的影响

(一)儒家文化对京剧脸谱的影响

脸谱中折射出中国传统文化的许多方面。传统文化以儒家文化为主体,儒家文化又以伦理道德为本位,因此,道德化成为传统文化的鲜明特色,在这浓重的道德化的文化氛围中生长的戏曲艺术当然也充满了道德化的色彩。戏曲的道德化概括起来主要表现在:善恶分明的人物形象,舍生取义的浩然正气,药人寿世的教化功能等方面。脸谱着重表现人物性格、品德,寓褒贬,辨善恶,充满着浓厚的道德评价色彩,这正是儒家文化的伦理道德内容在戏曲脸谱中的体现。在长期的社会生活中,对脸谱形成了约定俗成的共识。

儒家认为人世与自然都是有差等的。以服饰、车马、房舍、器用的色彩指示人的身份,是我国古代色彩选择习俗的重要内容。戏曲舞台大体上以黄、紫、朱、黑、白、蓝、褐的色彩排列次序来区分人物的尊贵贵贱,显然不是随心所欲,而是由充分的历史和生活依据的。

(二)审美观对京剧脸谱的影响

脸谱的审美意识受到中国画美学思想和中国传统的书法创作的影响。脸谱中的“离形”、“取形”、“传神”,就是中国画中“遗貌取神”的“重神似”的美学思想的体现。脸谱的构图章法,艺术的创作也与中国画创作颇有相似之处,都讲究疏密、插穿、避让、虚实、均衡等。书法艺术是中华民族特有的一种传统艺术形式,通过汉子的文字结构、用墨浓淡、落笔轻重、整体神韵来表现文字的美感和书写个性。书法艺术追求

收稿日期:2014-04-08

作者简介:魏麟懿(1984—),女,甘肃榆中人,助教。研究方向:园林美术、平面设计。

“潜虚半腹”“计白当黑”，同国画一样所创作的意境是空灵、抽象、不确定的；脸谱则借助画笔将或机灵或旖旎或狡诈的人物性格表现得淋漓尽致。脸谱在组合图案时也十分讲求格式、虚实，给观众留下了无限的想象空间。

(三)民间美术对京剧脸谱的影响

戏曲产生于民间，戏曲文化与民间美术有着更紧密的联系。民间美术中的木版年画、窗花剪纸、纸扎糖塑、服饰刺绣、泥人、葫芦雕刻、建筑彩绘和雕刻等，都有戏曲人物形象，其中戏曲脸谱艺术也是常表现的一个重要方面。

民间美术作品中的脸谱，基本上是与戏曲舞台上的脸谱是一致的。但有时也有与戏台上不尽相同的脸谱图案，这既是民间美术中感情的自由发挥的结果，又是对戏曲理解基础上的再创造的结果。脸谱与民间美术的关系就是相辅相成，脸谱给民间美术提供了大量素材；民间美术又给脸谱提供了可供吸取的丰富营养，而且民间美术为脸谱乃至整个戏曲艺术的传播起到了巨大的作用，使戏曲人物形象更加深入到百姓生活中去。

四、京剧脸谱的现代应用

凡是生命力旺盛而又持久的文化，不论是外来侵略还是自然延续，都是对原有历史文化的积极传承和阐扬态度的文化。单就中国传统文化中的图案这一元素来说，其形式不只是二维空间中的表现样式，它们往往更为直接的蕴含着强烈

的东方民族情调。不仅如此，这些看似简单的图案元素中还包含着民族习惯、情感心理、审美价值观等观念。“因此，它具有通过某一静止的瞬间，释放出更多、更丰富的哲学、文化内涵的特征。”而这一特点与中国现代设计所寻求的形式语言又有着一定的关联，这也是为什么当今设计中传统元素不断渗入的原因。

京剧脸谱通过脸谱的图案和色彩艺术的再加工，已广泛地应用到现代设计上，远远超出了它的舞台应用范围。利用计算机辅助设计，将脸谱文化融入到现代设计理念中去，并发扬创新，同时让中国传统戏曲文化借助平面媒介得到真正的弘扬和继承。

参考文献：

- [1]赵永岐.中国京剧脸谱[M].北京:中国书店,2012.
- [2]傅学斌.京剧脸谱[M].北京:百花文艺出版社,2009.
- [3]程宇宁.从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义[J].湖南社会科学,2004(3).
- [4]郑翠霞.京剧脸谱图式的构成与造型元素分析[J].湖北生态工程职业技术学院报,2010(3).
- [5]胡乐梅.浅谈戏曲脸谱文化的传承[J].商业文化,2001(4).

The Inner Sense about Facebook in Beijing Opera

WEI Lin-yi

(Gansu Agricultur Technical College, Lanzhou Gansu 730020)

Abstract: Peking Opera is the facial painting of Beijing Opera characters, which has a very strong adornment and form aesthetic feeling. Peking Opera reflects many aspects of Chinese traditional culture, these make Peking Opera become one of the most classic of Chinese traditional culture, the most representative of the culture and art. At the same time, the cultural characteristics of Peking Opera in modern design field is rather influential and become new element in the modern.

Key words: traditional Chinese culture; Peking Opera Mask; modern design

责任编辑:马晓娟